

Влияние «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха на композиторов 20 века (на примере Марио Кастельнуово-Тедеско).

Научный руководитель – Урванцева Ольга Александровна

Мавренкова Анна Ивановна

Студент (бакалавр)

Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки,
Магнитогорск, Россия

E-mail: Ann-theor@Yandex.ru

В современных исследованиях к структурам, включающим несколько самостоятельных полифонических произведений, состоящих из импровизационной части и полифонической (прелюдии / фантазии / речитативы и фуги) применяется определение «большой полифонический цикл» или «сверхцикл» (определение Т. Франтовой). Первым произведением подобного рода становится I том «Хорошо темперированного клавира». В 2022 году исполняется 300 лет с момента написания новаторского произведения. «Хорошо темперированный клавир» занял особое место в мировой музыкальной культуре:

- 1) Создание «ХТК» способствовало утверждению равномерно-темперированного строя;
- 2) «ХТК» стал первым художественным произведением, где были использованы все тональности кварто-квинтового круга;
- 3) В двух томах «ХТК» композитор применяет разнообразные полифонические приемы, своеобразно подводя итог развития искусства контрапункта в эпоху Барокко.

Влияние «Хорошо темперированного клавира» проявляется и в другие эпохи. В XIX столетии появляются произведения из 24 частей во всех тональностях (например, Прелюдии Ф. Шопена). Наиболее мощное влияние «ХТК» оказывает на XX век. На протяжении всего столетия композиторы сочиняют циклы из прелюдий (или иных жанров импровизационного характера) и фуг. Приведем отдельные примеры разнообразия больших полифонических циклов XX века:

- 1) По количеству частей (7 — А. Хачатурян «Речитативы и фуги», Л. Бобылев «Диатоническая полифония»; 12 — П. Хиндемит «Ludus Tonalis», Г. Чеботарян «Прелюдии и фуги в ладах армянской народной музыки», М. Альбургер 12 Preludes and Fugues «Tonalis», 24 — Д. Шостакович, С. Слонимский, Р. Щедрин, И. Полынский, И. Ельчева, Н. Капустин, М. Кастельнуово-Тедеско «Хорошо темперированные гитары», И.Рехин, Ю. Шишаков, 34 — В. Бибик).
- 2) По тональной логике организации всего цикла (по кварто-квинтовому кругу — Д. Шостакович, Р. Щедрин; по полутонам и одноименным тональностям — С. Слонимский; индивидуальные — М. Кастельнуово-Тедеско, М. Альбургер, Г. Чеботарян, Л. Бобылев).
- 3) По инструменту (фортепиано — П. Хиндемит, Г. Чеботарян, Д. Шостакович, Р. Щедрин, И. Полынский, И. Ельчева, Н. Капустин, дуэт гитар — М. Кастельнуово-Тедеско; гитара — И. Рехин; баян/аккордеон — Ю. Шишаков; разные инструменты / их сочетания — М. Альбургер).

- 4) По опоре на определенные музыкальные традиции: (национальные — А. Хачатурян, Г. Чеботарян, И. Полынский; джаз — Н. Капустин).
- 5) По индивидуальным чертам (цикл с прелюдией, интерлюдиями и постлюдией — П. Хиндемит; отсутствие тональных связей между прелюдией и фугой, наличие программы — М. Альбургер).

Один из наиболее интересных полифонических циклов — «Хорошо темперированные гитары» — первый большой полифонический цикл для гитары. Особенности данного цикла:

- 1) Индивидуальная тональная организация всего цикла (по квинтам вниз, с чередованием мажора и минора; разделение цикла на 2 равные части (по 12 прелюдий и фуг), симметричность данных двух частей;
- 2) Синтез национальных испанских традиций с классическим тематизмом фуг;
- 3) Параллельное формирование формы малого и большого полифонического цикла в рамках гитарной музыки;
- 4) Многообразие и сложность полифонических приемов в контексте специфики исполнения на гитаре;
- 5) Индивидуальная структура фуг, нестабильность количества голосов, связанная со спецификой инструмента.

«Хорошо темперированный клавир» — образец «вечного» сочинения, способного вдохновлять представителей любой эпохи. В XX веке влияние этого произведения Иоганна Себастьяна Баха способствовало появлению не только новых полифонических произведений для фортепиано, но и для гитары. В большом полифоническом цикле «Хорошо темперированные гитары» ощущается идейная отсылка на «ХТК», влияние тематизма баховской полифонии, а также разнообразие полифонических приемов, что гармонично сочетается с новизной большого полифонического цикла М. Кастельнуово-Тедеско.

Источники и литература

- 1) Васирук И.И. Художественно-содержательные особенности фуги в творчестве отечественных композиторов последней трети XX века : автореф. дис. ...канд. искусствоведения : 17.00.02 [Сайт] / Ирина Ивановна Васирук ; ГОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория (институт)» — Саратов, 2008 — URL : <https://cheloveknauka.com/hudozhestvenno-soderzhatelnye-osobennosti-fugi-v-tvorchestve-otechestvennyh-kompozitorov-posledney-treti-xx-veka>
- 2) Данилова А.В., Большой полифонический цикл в творчестве современных отечественных композиторов (на примере цикла «24 прелюдии и фуги» Д. Захарова) / А.В. Данилова // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Том 10. — Ногинск : Аналитика РОДИС — С. 143–149

- 3) Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах [Текст] / М.С. Друскин — Москва : «Музыка», 1982 — 383 с.
- 4) Мильштейн Я., Хорошо темперированный клавир И.С. Баха [Текст] / Я. Мильштейн — Москва : Издательство «Музыка», 1967 — 393 с.
- 5) Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха [Текст] / А. Чугаев — Москва : Издательство «Музыка», 1975 — 255 с.
- 6) Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах [Текст] / А. Швейцер — Москва : Издательский дом «Классика-XXI», 2016 — 814 с.
- 7) Gilardno A., Mario Castelnuovo-Tedesco : un Fiorentino a Beverly Hills / A. Gilardno — Milano : Edizioni Curci, 2018 — 271 p.